

VIAJE MUSICAL AL CORAZON DE SAN JUAN DE LA CRUZ

Llama de amor VIVA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

PALMAX
PRODUCCIONES

Llama de amor VIVA

VIAJE MUSICAL AL CORAZON DE SAN JUAN DE LA CRUZ

ESTRENO

Teatro Santo Tomás

25 y 26 de Julio

ÁVILA

PALMAX

La
de
viva

AMOR

Una obra única que une poesía, música y emoción

LLAMA DE AMOR VIVA es un concierto audiovisual que transforma la vida y la obra de San Juan de la Cruz en una experiencia escénica intensa, visualmente poderosa y emocionalmente conmovedora. Basado en sus célebres poemas, el espectáculo explora temas universales como el amor, la búsqueda interior, la belleza y la superación personal, a través de un lenguaje artístico accesible, simbólico y moderno.

Una historia que conecta con el público actual

La obra no es una biografía tradicional, sino una reinterpretación poética y emocional de su figura. Como señala uno de los textos del musical: “San Juan de la Cruz nos adentra en la insinuación creativa de los símbolos, en los secretos de la vida espiritual y sobre todo nos cuenta una historia, una historia de amor que en el fondo es la única que va a permanecer siempre, eternamente”.

Calidad artística y profundidad humana

La puesta en escena está pensada para emocionar al espectador: música original, escenografía impactante y una narrativa que, sin dejar de ser fiel al fondo poético de los textos, es clara, accesible y cercana. El musical muestra a un protagonista que, “azotado por la realidad, pero sobreponiéndose a cada circunstancia”, decide seguir su convicción y avanzar hacia un ideal, sabiendo que “No saber es otra manera de saber”.

Llama de amor VIVA

Un espectáculo único y visualmente impactante LLAMA DE AMOR VIVA ofrece una experiencia sensorial que fusiona la música con la imagen. El montaje escénico está diseñado para sorprender y emocionar, con una estructura que aprovecha al máximo el poder visual y sonoro de cada momento, transportando al espectador a la vida y obra de San Juan de la Cruz

Escenario y contenido dramático

La obra se desarrolla en un espacio dinámico donde la imagen, músicos y coros interactúan de manera fluida. Cada escena visual está cuidadosamente diseñada para mostrar los momentos clave en la vida del protagonista, destacando sus conflictos internos y su viaje de transformación personal. La coreografía escénica se convierte en una herramienta narrativa para expresar los momentos más emocionales y simbólicos de su vida, como “la noche oscura”, que, transformada visualmente, se convierte en un símbolo de iluminación espiritual y trascendencia.

Una producción innovadora y multisensorial

LLAMA DE AMOR VIVA utiliza una innovadora combinación de elementos escenográficos, música en vivo, proyecciones visuales y tratamiento lumínico para crear una atmósfera única. Con música original compuesta por Gontzal Mendibil y un elenco talentoso de músicos, actores en pantalla y cantantes, la obra se presenta como una propuesta completa de arte multidisciplinario que cautivará a todos los públicos.

Llana de amor viva

“Entréme donde no supe y
quedéme no sabiendo toda
ciencia trascendiendo.”

Música y sonido

La música, clave en el desarrollo de la obra, se convierte en el hilo conductor. Con 5 músicos en directo, las composiciones originales basadas en los poemas de San Juan de la Cruz ayudan a construir la atmósfera emocional del espectáculo. Los sonidos, unidos a las proyecciones audiovisuales, crean una sensación envolvente que conecta el mundo interior del protagonista con el público.

Proyecciones y tecnología visual

Las proyecciones juegan un papel fundamental en la narración de la historia, utilizando imágenes simbólicas que complementan y enriquecen la puesta en escena. Las texturas y los efectos visuales no solo sirven como ilustración, sino que refuerzan la carga emocional de las escenas, haciendo de cada momento una experiencia única para el espectador.

Un equipo artístico de alto nivel

La producción contará con la participación de 8/16 voces de los coros de la localidad, Reconocidos cantantes, Ainhoa Tabuyo y Gonzal Mendibil, 5 músicos. Además en pantalla y representando la vida de San Juan de la Cruz, 18 actores que complementan la puesta en escena. El vestuario, maquillaje y atrezzo serán elementos clave para dar vida al periodo histórico en el que transcurre la obra.

Llama de amor VIVA

Descripción del proyecto

“En el principio moraba el Verbo...”, dice el poema de Juan de Yepes-nombre secular de san Juan de La Cruz, tan excelsamente creado con la hondura poética y un profundo sentimiento de amor. El poemario del cántico espiritual, los romances, coplas y canticos del alma son un trabajo de pura artesanía; cada pincelada ubicada en su lugar y en su justa medida.

San Juan de La Cruz nos describe el alma humana, y sus palabras de divina fragancia necesitan del silencio, del vacío y de la transparencia; es allí donde ensalzará la plenitud, regresando al origen. El lugar más bello, verdadero y que sea compañía de vida, es la fuente que nos ilumina.

La obra poética y mística de Juan de Yepes, es reconocida por grandes literatos como Menéndez Pidal, Eliot, Rilke, Borges, Juan Ramón Jiménez, Cernuda, Dámaso Alonso, Valente, Antonio Gala...como una obra excelsa de la literatura española de todos los tiempos, una labor suprema hecha con el lenguaje del alma. Un deleite, como son los poemas “A dónde te escondite” “Eterna Fonte” “La llama de amor viva” y “Vivo sin vivir en mí y de tal manera espero que muero porque no muero”.

Concebido con el sumo cuidado y el amor que fluye en cada palabra, cada verso, cada rima. Hecho con delicadeza y pasión, desde el corazón y sentir del idioma. Sus poesías son una vía de comunicación a los demás de su propia experiencia y de su propio conocimiento; en su dedicación tenaz y agotadora, su actitud fue “A Dios rogando y con el mazo dando”.

Y también la música tiene su propia medida, valiéndome de la melodía que fluye sobre las palabras y la puesta escénica requerida para tal excelso autor, con el sabor de la hermosura que se desprende de ellos. Es por ello que la parte creativa musical en conjunción con la ejecución teatral se pretende hacer con rigor y máxima delicadeza.

Ante el oasis espiritual queriendo extender la dimensión simbólica que transcriben los poemas místicos de san Juan de La Cruz dándole una categoría estética de alto valor donde es el amor el símbolo que une a los poemas.

Se dice y digo que en el argot cabalístico que la luz nunca hará algo que perjudique a alguien.

Es esta una labor de divulgación poética-musical, donde la palabra convertida en música es la piedra que rueda y nos hace rodar. En él, la poesía y la mística sintetizan, unifican, y en ese fondo de toda mística que une y supera las barreras dogmáticas de las religiones.

Fray Juan de la Cruz fue declarado rebelde y contumaz y condenado a una dura prisión conventual en Toledo, fue recluido en una angosta celda (de unos 2,70 m de largo por 1,60 m de ancho), carente de ventana, donde permaneció más de ocho meses, en los que hubo de soportar, con una dieta mísera y malsana, las duras heladas del invierno castellano y los extenuantes calores del verano.

El progresivo desgaste físico, ligado al razonable temor a una muerte como consecuencia de tales circunstancias, serán elementos determinantes para la concepción del mayor de sus símbolos literarios: el de la Noche oscura. La prisión toledana, con su desamparo, soledad y silencio extremos, potenció la fuerza generadora de la palabra poética y el prisionero «experimentó interiormente la función heurística y creadora de la oscuridad»

“Aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, adonde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía”.

“¡Oh noche que guiaste! ¡Oh noche amable más que la alborada! ¡Oh noche que juntaste Amado con amada, amada en el Amado transformada!

El cántico espiritual se creó en la tensión de los contrarios, su autor Juan de Yepes (Fray Juan de la Cruz), fue encarcelado por intentar reformar algo que parecía inmutable, intocable, apartado de la orden por originar cambios necesarios ante la ortodoxia dogmática dominante.

Y aun por el silencio del dogma y la ortodoxia ante la heterodoxia, por lo hondura de su significado y ante el abismo de la lejanía insondable de no recorrer los espacios abiertos en una sonoridad sintiente y viviente,

siempre he creído en la capacidad del símbolo de armonizar contrarios y creo que la poseía mística de San Juan de La Cruz lleva ese cometido.

Estos poemas místicos del cántico espiritual, perdurarán por la sutileza de sus textos líricos, puramente artísticos de valor incalculable y así la materia se convierte en potencia. El sentir musical va en consonancia con su ardua vida y conjugada con los poemas, coplas, romances que tan bellamente escribiera Juan de Yepes.

Gontzal Mendibil

Autor-compositor de la obra

Llama
de amor
viva

PALMAX
PRODUCCIONES

Palmax Company Dreams S.L.
Gran Vía 60 bajo - 48011 Bilbao
659 971 805

info@palmaxcompany.com